UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

LICENCIATURA EN FILOSOFÍA

ASIGNATURA: PROBLEMAS DE ESTÉTICA
(Una exploración de las imágenes a partir del Renacimiento)

PROFESOR: DR. OSCAR SALVADOR SANTANA BERNAL

SEMESTRE

CICLO: 2026-1

CLAVE	HORAS/SEMANA/SEMESTRE		TOTAL DE HORAS	CRÉDITOS
	TEORÍCAS	PRÁCTICAS		
	2	0	32	4

Carácter: Optativa

Tipo: Teórico

Modalidad: Curso

Asignatura precedente: Ninguna

Asignatura subsecuente: Ninguna

INTRODUCCIÓN

No hay duda de que el Renacimiento es un periodo fecundo en imágenes, basta mirar la historia del arte para dar cuenta de ello. En este periodo encontramos artistas como Leonardo, Miguel Ángel, Rafael o Botticelli. Pero también trasfondos ideológicos y religiosos como los que defendía la Reforma protestante con la supresión de las imágenes y, por supuesto, la respuesta católica de la Contrarreforma con su defensa de ellas. De aquí es relativamente sencillo pasar a

manuales como la *Iconología* de Cesare Ripa o los textos que nutren buena parte del arte religioso de la época como *La leyenda dorada* de Santiago de la Vorágine.

Sin embargo, también a nivel filosófico este es un periodo fructífero. Autores como Marsilio Ficino o Giordano Bruno hablan sobre la 'construcción' de imágenes con algunos matices interesantes. Cuando Bruno trata sobre el arte de la memoria, presenta reglas para la generación de imágenes que beben del *ars memoriae* clásico y que coinciden en gran medida con lo que podemos encontrar en Ripa, pero con un trasfondo más complejo. Bruno habla de un 'sujeto' al que le colocamos 'adjetivos' que harán las veces de 'atributos iconográficos' -un objeto, una vestimenta, un gesto, un animal, una postura, un color, o incluso otro 'sujeto'-, los cuales dotan de significado a la imagen en su conjunto y tienen algunas implicaciones interesantes que revisaremos en el curso.

Algo que no podemos pasar por alto es que para estos filósofos renacentistas las imágenes no están limitadas a un ámbito meramente visual. Para Ficino la generación de una imagen incluye a los cinco sentidos y en la explicación de Bruno acerca de los vínculos mágicos encontramos el mismo principio. No deja de ser interesante este punto, pues, por un lado, conecta directamente con la etimología de la disciplina que nos ocupa (*estética*: de αισθητικός, *aisthetikós*) y que tiene, en principio, que ver con aquello que es susceptible de ser percibido por los sentidos. Por el otro, abre la posibilidad de considerar 'adjetivos' o atributos relativos al resto de los sentidos: sonidos, olores, sabores, etc.

Si bien, de manera estricta, la estética como disciplina no existía en el Renacimiento, eso no nos impide acercarnos a este periodo con esa mirada. Lo cual arrojará un resultado bastante peculiar en el que no solo nos encontraremos con la historia del arte, sino con algunos otros elementos de índole más bien epistemológica, cosmológica o incluso ética; los cuales sin duda se encuentran profundamente arraigados a la experiencia estética renacentista.

OBJETIVOS

El objetivo principal del curso consiste en que el alumno sea capaz de comprender la manera en que se constituye una imagen para autores como Marsilio Ficino y

Giordano Bruno. Para ello haremos un recorrido por la historia del arte, hablaremos de la magia y el arte de la memoria, revisaremos el trasfondo cosmológico que hay detrás de ello, además de algunas implicaciones y supuestos fundamentales. Con lo que finalmente estaremos en condiciones de preguntarnos si estos procesos propios de la filosofía renacentista tienen vigencia aún en nuestros días.

NÚM. DE HRS. POR UNIDAD	TEMARIO
2	**Presentación del curso** - Temática, alcances y objetivos
10	**Construcción y significación de una imagen** - Reforma y Contrarreforma. - Atributos iconográficos: un pequeño paseo por la historia del arte. - El arte de la memoria: asociación y semejanza. - Giordano Bruno: sujetos y adjetivos.
8	**Más allá de las imágenes visuales** - Marsilio Ficino: la imagen como confluencia del cosmos y el ser humano. - Giordano Bruno: vínculos mágicos. - Tres ejemplos del uso filosófico de las imágenes: Camillo, Campanella y Agrippa.
8	**Más allá del Renacimiento** - Ejemplos contemporáneos de imágenes -visuales y no visuales. - ¿Operan aún los principios de Ficino o Bruno en la actualidad?
4	**Conclusiones**

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

AGRIPPA, Enrique Cornelio, *La filosofía oculta, Tratado de magia y ocultismo*, Traducción de Héctor V. Morel, Editorial Kier, Buenos Aires, 1982.

BRUNO, Giordano, *De la magia, De los vínculos en general*, Traducción Ezequiel Gatto, Pablo Ires, Cactus, Buenos Aires, 2007.

_____, *Sobre la composición de imágenes,* en *Mundo, Magia, Memoria*, Traducción, introducción y notas de Ignacio Gómez de Liaño, Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.

CAMILLO, Giulio, *La idea del teatro,* Traducción de Jordi Raventós, Siruela, Madrid, 2006.

FICINO, Marsilio, *Sobre el Amor. Comentario al Banquete de Platón*, Traducción Mariapia Lamberti y José Luis Bernal, UNAM, México, 1994.

HORAPOLO*, Hieroglyphica*, Edición de Jesús María González de Zárate, Madrid, Akal, 2011.

PORTAL, Frederic, *El simbolismo de los colores*, Traducción de Francesc Gutiérrez, Olañeta, Madrid, 2021.

RIPA, Cesare, *Iconología*, II Volúmenes, Traducción de Juan Barja y Yargo Barja, Akal, Madrid, 2016.

VORAGINE de la, Santiago, *La leyenda dorada,* II Volúmenes, Traducción José Manuel Macías, Alianza, Madrid, 2016.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ACASO, María, (2015), *El lenguaje Visual*, Paidós, Barcelona.

BÁEZ Rubí, (2005), Linda, *Mnemosine novohispánica, Retórica e imágenes en el siglo XVI*, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, México.

BOLZONI, Lina, (2006), “El espectáculo de la memoria”, en Camillo, *La idea del teatro*, Siruela, Madrid, pp. 9-36.

CARMONA, Juan, (2000), *Iconografía clásica*. *Guía básica para estudiantes,* Akal, Madrid, 2000.

CULIANU, Ioan P., (2007), *Eros y magia en el Renacimiento*, 2da. Edición, Traducción Neus Clavera y Hélène Rufat, Siruela, Madrid.

ECO, Umberto, (2010), *Historia de la Belleza*, Traducción de María Pons Irazazábal, Debolsillo, Barcelona.

_____, (2012), *Historia de la Fealdad*, Traducción de María Pons Irazazábal, Debolsillo, Barcelona.

GOMBRICH, E. H. (2016), *La historia del arte*, Traducción de Rafael Santos Torroella, Phaidon, Nueva York.

HELLER, Eva, (2004), *Psicología del color, Cómo actúan los colores sobre los sentimientos y sobre la razón.* Traducción de Joaquín Chamorro Mickle, Editorial Gustavo Gil, Barcelona.

KLEIN, Robert, (1982), *La forma y lo inteligible: escritos sobre el Renacimiento y el arte moderno*, Taurus, Madrid.

ROOB, Alexander, (2011), *El museo hermético. Alquimia & Mística*, Taschen, Madrid.

TAYLOR, René, (1987), *El arte de la memoria en el nuevo mundo,* Swan Avantos & Hakeldama, Madrid.

TATARKIEWICZ, Wladyslaw, (2015) *Historia de seis ideas, arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética,* Traducción de Francisco Rodríguez Martín, Tecnos, Madrid.

WADE, David, (2015), *Geometría y arte. Influencias matemáticas durante el Renacimiento*, Traducción de Montserrat Ribas, Ediciones Librero, Madrid.

YATES, Frances A, (2005), *El arte de la memoria*, Traducción Ignacio Gómez de Liaño, Siruela, Madrid.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Por parte del profesor: Exposición magisterial, apoyada por lecturas-guía, principalmente de fuentes directas, pero también de intérpretes. Asimismo, uso de elementos gráficos (presentaciones, videos, iconografía de la época, etc.) que puedan apoyar a reforzar lo visto en clase.

- Por parte de los estudiantes: Lectura de los textos encargados para cada sesión, participación en clase y elaboración de las entregas solicitadas para cumplir con la evaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios de evaluación de las entregas son los siguientes:

- Reconocimiento de las ideas centrales.
- Elaboración de entregas acordes a lo solicitado.
- Razones sólidas y suficientes para sostener una conclusión.
- Presentación de avances en clase para retroalimentación.

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

La evaluación dependerá de una entrega al final del semestre (de naturaleza aún por definir) en la que se exploren algunos de los elementos expuestos en clase.

Se tomarán en cuenta los siguientes porcentajes en la evaluación:

1) Entrega final: 80%.
2) Presentación en clase de la entrega para retroalimentación tanto por parte del profesor como de los compañeros de clase: 20%.